

Universidad Politécnica de Cataluña

Arquitectura y Urbanismo

Tesis Doctoral

“Hacia una espiritualización de la materia a través de la arquitectura,

estudio y aplicación del método eurítmico de Rudolf Steiner
como herramienta para la observación y creación arquitectónica,
en conversación con las de la modernidad.”

Autor: Consuelo Vallespir
Septiembre 2005

movimiento propio, es decir, como lo que en ellos vive cuando ellos mismos mueven sus miembros, las partes de su organismo”.

Y el alma de la mujer preguntó: “¿Que puedo hacer para ti?”.

Esta figura a su vez, respondió; “Aúna tu propio ser con el mío, de modo que tu ser se unifique con el mío”.

El alma de la mujer lo cumplió; Y se unificó con la figura espiritual, introduciéndose totalmente en ella. El alma de la mujer nuevamente creció, llegó a ser grande y hermosa. Y la figura espiritual le dijo: “Mira, puesto que tú has hecho esto, has adquirido la capacidad para hacer fluir una facultad en las almas de los hombres del plano físico, la facultad que se expresa en una parte de aquello con que el mancebo te a calificado; pues debido a ello te has convertido en lo que se denomina el arte de la mímica, el arte de la expresión mímica”.

Como el alma de esta mujer aún tenía el recuerdo de su forma terrestre, puesto que solo hacía poco había caído en sueño, fue capaz de verter en la forma todo lo que ahora existía en aquella figura misma; y así se convirtió en el prototipo del artista de la mímica.

“Pero solo debes ir hasta un determinado paso”, le dijo la figura espiritual. “Ahora puedes verter en la forma nada más que aquello que tú ejecutas como movimiento. En el instante en que tú vertieras tus propios deseos, desfigurarías la forma dándole el aspecto de visaje, y la suerte de tu arte quedaría anonadada. Esto ha tenido lugar con los hombres de allí en la tierra, es decir que ellos han vertido sus deseos, sus apetencias en la expresión mímica, de modo que en ella se exterioriza su ego; más tu únicamente debes dar expresión al desprendimiento, pues así serás el prototipo del arte de la mímica.

El alma de la mujer siguió manteniendo el mismo estado, y nuevamente se le acercó una figura espiritual, la que realmente sólo se manifestó como línea; se movió en una línea. Y el alma de la mujer se dio cuenta de que esta figura espiritual que se movía en una línea, también estaba triste, y cuando le preguntó: “¿Que puedo hacer por ti?”, ella respondió, “Oh, tengo mi origen en regiones superiores, en esferas superiores. Pero he descendido a través de los reinos de las jerarquías hasta el reino que entre vosotros, por el cultivo de la ciencia espiritual, se denomina la región de los Espíritus de la Personalidad, el reino que los hombres sólo poseen como imagen de reflejo”. Pues también esta figura debió confesar que por su contacto con los hombres había perdido el último de sus vástagos; y ella siguió diciendo: “Al último de mis vástagos, los hombres allí en la tierra le llaman sentido vital, esto es aquello por lo cual ellos tienen la sensación de su propia personalidad, lo que se manifiesta como su disposición de ánimo y el sentirse bien del momento, inclusive lo que ellos sienten como lo fortaleciente y lo que da firmeza a su propia figura. Pero a ese sentido los hombres lo han encadenado en sí mismos”.

“¿Que puedo hacer para ti?”, preguntó el alma de la mujer. Y también esta figura espiritual exigió: “Debes unificarte con mi propio ser. Todo cuanto en los hombres existe como su ego lo deben dejar fuera de sí mismos y deben unificarse con mi propia figura, unificarse e identificarse con mi ser”.

El alma de la mujer lo cumplió y advirtió que, a pesar de que esa figura sólo se extendía en una línea, ella misma cobró fuerza hacia todos los lados y llenó de contenido la forma que poseía en la tierra, de la cual ella se acordó volviendo a aparecérselle con nuevo resplandor y nueva belleza. La figura espiritual dijo entonces: “Por esta realización tuya has alcanzado algo que vuelve a hacer de ti un ser individual dentro de la gran esfera, según la cual se te ha dado tu nombre. En este instante has llegado a ser lo que a los hombres allí en la tierra ciertamente les da la posibilidad de actuar: tú te has convertido en el prototipo del arte escultórico”.

El alma de esa mujer ha llegado a ser el prototipo del arte escultórico; y como prototipo del arte escultórico, por medio de lo que había acogido, pudo ahora hacer fluir en el alma de los hombres una facultad. Por lo recibido del

Espíritu de la Personalidad alcanzó la facultad respectiva y fue capaz de verterla en el alma de los hombres. Y con ello dio a los hombres en la tierra la fantasía escultural y la posibilidad de crear la imagen plástica.

“Pero no debes dar un paso más de lo que has alcanzado. Tienes que permanecer eternamente dentro de la forma, pues lo que vive en tu ser sólo debe ser conducido hasta los Espíritus de la Forma y sus regiones; puesto que tú lo trasciendes, actuarás como el reino que suscita las apetencias humanas, no permanecerás dentro de la forma noble, y debido a ello, justamente en tu campo, no podrá aparecer nada bueno. Pero si tú te limitas a actuar según la noble estructura de la forma, serás capaz de verter en ella lo que sólo en un futuro lejano será posible realizar. Y entonces, aunque todavía faltará mucho hasta que los hombres hayan alcanzado el estado por el cual ellos podrán expresar con pureza lo que en su ser ahora se ha entregado a potencias muy distintas, tú podrás mostrarles lo que a su debido tiempo, en el futuro planeta Venus a los hombres les será dado vivir en un estado purificado, cuando su figura será bien distinta de ahora. En aquel tiempo tú podrás mostrar cuán pura y casta será la figura del futuro, en comparación con la actual”.

Y de lo imaginativo del mar de las formas en transformación apareció una suerte de prototipo de la Venus de Milo.

“En la creación de la forma sólo debes avanzar hasta un determinado límite, pues en el instante en que tú excedas sólo un poco la forma dada, de modo que extingues la fuerte personalidad que tiene que sostener la forma humana, te encuentras en el límite de lo que como hermoso, como obra de arte, todavía es posible”.

Y también esta vez del fluctuante mundo astral imaginativo en transformación apareció una figura en que se percibía que por lo que la misma encerraba, la forma exterior del ser humano casi tocaba el límite en el que la misma llegaría a contradecir la integridad de la personalidad; donde se perdería, si sólo se la excediera un poco. Y de las imágenes de lo astral apareció la figura de Laocoonte.

Prosiguieron las visiones del alma de la mujer en el mundo imaginativo; y ahora percibió una figura de cuya característica tuvo la impresión consciente: “Esta no existe allí en el plano físico; nada le corresponde en el plano físico; sólo ahora llego a conocerla. En el plano físico existen diversas cosas lejanamente semejantes a esta figura, pero tan terminante como aquí no existe en ninguna parte”. Era una figura maravillosa y severa, la que a la pregunta del alma de la mujer enunció que tiene su origen no solamente en regiones elevadas, sino en regiones lejanas; pero que ante todo tiene que actuar en la esfera de las jerarquías que se llama la región de los Espíritus de la Forma. Esta figura dijo al alma de la mujer: “Los hombres allí en la tierra jamás supieron dar ninguna verdadera imagen de mi ser, o realizar algo enteramente correspondiente al mismo, pues mi figura tal como aquí no existe en el plano físico. Debido a ello debieron despedazarme, y a consecuencia de tal despedazamiento -si tú cumples lo que debes cumplir, si tú te unificas, si te identificas con mi ser- sólo tengo la posibilidad de conferirte las facultades que te hacen capaz de verter en el alma de los hombres una cierta facultad de fantasía. Pero como en los hombres la misma se despedaza, la totalidad sólo puede aparecer acá y allá, dividida en distintas formas. Nada de mi ser puede llamarse un sentido orgánico del hombre; pero a raíz de ello los hombres tampoco pudieron encadenarme; sólo pudieron despedazarme. También me han quitado el último de mis vástagos; pero lo han partido en distintos pedazos”.

Y nuevamente -el alma de la mujer se unificó con esa entidad espiritual, y ésta le dijo entonces: “Ahora, como tú has hecho esto, otra vez te has convertido en una parte individual de lo que como un todo has sido denominada. Has llegado a ser el prototipo de la arquitectura, el prototipo del arte de la construcción. Si tú haces fluir en el alma humana lo que acabas de alcanzar, podrás dar a los hombres el modelo de la fantasía arquitectónica. Pero sólo serás capaz de darles la fantasía arquitectónica de tal característica que la misma señale los aspectos particulares por los cuales será posible construir obras que aparecerán como algo que desde el mundo espiritual,

desde arriba hacia abajo, va ensanchándose tal como lo presenta la pirámide. Darás a los hombres la capacidad de crear una cierta reproducción de lo que yo soy, si tu les enseñas a emplear el arte arquitectónico para construir un templo del espíritu, y no algo que sirve a un fin terrestre, sino un templo que ya en lo exterior muestra el respectivo carácter”.

Como antes apareció del fluctuante mar astral, la pirámide, ahora el templo griego.

Y de ese mar astral apareció otra figura más, otra figura que no mostró la tendencia de ensancharse desde arriba hacia abajo, sino que tendió a ganar altura, disminuyéndose hacia arriba: una tercera figura, a raíz de la desunión de la fantasía arquitectónica: apareció la catedral gótica.

El alma de la mujer siguió viviendo en el mundo imaginativo. Y se le acercó otra figura singular, más extraña y más extraordinaria que la anterior. De ella fluyó algo como calor de amor, pero también algo bastante hermético.

“¿Quién eres tú?” preguntó el alma de la mujer.

“Allí en la tierra tengo un sólo nombre, en forma correcta entre los que en el plano físico hablan a los hombres sobre el mundo espiritual. Sólo ellos saben emplear mi nombre correctamente, pues yo me llamo: Intuición. Me llamo “Intuición” y provengo de un vasto reino. Tomando el camino hacia el mundo, he descendido del reino de los Serafines”.

Esta figura de la intuición era de naturaleza seráfica. Y nuevamente preguntó el alma de la mujer: “¿Qué quieres tú que yo haga?”.

“Tienes que unificarte con mi ser; tienes que atreverte a unificarte con mi ser. Esto te capacitará para encender en el alma de los hombres allí en la tierra, una facultad que es otra parte del uso de la fantasía; y esto ha de convertirme en una parte individual de lo que como totalidad el mancebo te ha calificado”.

El alma de la mujer se decidió a realizarlo y por ello se convirtió en algo que hasta en su misma figura exterior fue muy distinta y bastante ajena a lo que conocemos como figura humana física, y de que sólo podría haberse formado un juicio quien haya mirado profundamente en el alma humana misma; pues sólo con lo anímico podría compararse el estado al que el alma de la mujer ahora se había transformado; esa alma que antes todavía poseía algo etéreo.

Y la figura espiritual seráfica que tenía por nombre Intuición dijo entonces: “En virtud de lo que ahora has realizado puedes conferir a los hombres la facultad que consiste en la fantasía pictórica, pues te has convertido en el prototipo del arte pictórico. Y esto te hace capaz de encender en los hombres una facultad. Como en ti misma tú posees ahora la fantasía pictórica, podrás dar a un sentido humano una capacidad; a la vista que tiene en sí (en el ojo) algo a que, como actividad pensante, no le afecta la ego humana, sino que tiene en sí mismo el pensar sintético del mundo exterior. En lo que de ordinario no tiene vida ni alma, este sentido será capaz de descubrir - trasluciéndose a través de la superficie- la naturaleza anímica. Y todo cuanto en la superficie de los objetos comúnmente aparece para los hombres como color, como forma, lo van a dotar de alma por medio de tu facultad, lo van a tratar de tal manera que a través de la forma hable el alma, y que por el color no hable solamente el color físico-exterior, sino que por el color que ellos por un don especial hacen aparecer, hable lo que es la calidad interior, al igual que todo lo que proviene de mi ser se expresa desde lo interior hacia afuera.

Tú serás capaz de dar a los hombres una facultad por la cual ellos, hasta en la naturaleza sin vida que de ordinario sólo aparece en colores y formas sin alma, podrán llevar, por medio de su propia luz anímica, lo que consiste en movimiento anímico. Tú les darás lo que les capacita para transformar en calma, el movimiento, y para que aparezca fijo lo inconstante del mundo físico exterior. Tú les enseñarás a dar expresión firme al color que se va

aplicando suavemente y sobre el cual fluye el rayo del sol naciente, lo mismo que a los colores de la naturaleza sin vida”.

Y del mar fluctuante del mundo imaginativo emergió la imagen representativa del arte pictórico paisajista.

Apareció otra imagen más, representando algo distinto, a la que la figura espiritual describió diciendo: “Lo que en la vida humana, en el curso de un tiempo breve o largo, en un minuto o una hora, o dentro de siglos, sucede y se vive, y que se comprime en un breve instante; tú enseñarás a los hombres a dar expresión firme, por medio de la facultad que les darás. Conferirás a los hombres la capacidad, aun cuando el pasado y el futuro se crucen de un modo imponente, aun cuando los dos movimientos, los del pasado y del futuro, se encuentren en un punto, les enseñarás cómo, al encontrarse esos movimientos, los mismos deben de encontrar expresión firme en armónica quietud, en el medio”.

Y del mundo fluctuante de las imaginaciones surgió el cuadro de la Última Cena de Leonardo de Vinci.

“Pero también encontrarás dificultades, y las más graves se presentarán cuando a los hombres les harás emplear tu facultad en el campo en que ya existen movimiento y alma, donde ellos ya hicieron aparecer movimiento y alma provenientes del plano físico. Allí tropezarás lo más fácilmente, pues en ello habrá un límite en que la expresión del prototipo, esto es, tu propio ser, todavía podrá llamarse arte. En este punto habrá peligro”.

Y del mar fluctuante del mundo imaginativo surgió el retrato.

El alma de la mujer siguió viviendo en el mundo imaginativo. Nuevamente se le acercó una figura, también extraña y no parecida a nada de lo que existe allí y en mundo físico; un ser al que se puede llamar una figura celestial, no comparable con absolutamente nada del plano físico. Y el alma de la mujer preguntó: “¿Quién eres tú?” Esa figura respondió: “Oh, allí en toda la tierra tengo un solo nombre, y lo emplean correctamente quienes traen a los hombres las enunciaciones del mundo espiritual. Ellos me llaman Inspiración. Tengo mi origen en un vasto reino, pero ante todo debí ocupar mi lugar en la región que allí, entre los que hablan del mundo espiritual, la denominan la región de los Querubines”.

Una figura del reino de los Querubines salió del mundo imaginativo. Después de haber preguntado el alma de la mujer. “¿Qué puedo y qué debo hacer para tí?”, la figura querúbica le dijo: “Tienes que transformarte en mi ser; tienes que unificarte con mi ser”.

A pesar del peligro que esto significaba, el alma de la mujer se unificó con la figura querúbica, y con ello llegó a ser aún más desemejante a todo lo físico terrestre. Si de la figura anterior todavía se podía decir: en la tierra existe a lo menos algo como una analogía de la misma, a esta figura querúbica, se debió calificarla de algo que en sí mismo llevaba a un ser como enteramente ajeno a todo lo existente en la tierra, no comparable con nada absolutamente. Y el alma de la mujer misma llegó a ser bastante desemejante a todo lo terrestre, de modo que se le notaba: ella misma pasó ahora a un reino espiritual; con toda su naturaleza pertenece al reino espiritual que no se encuentra en el mundo sensible.

“En virtud de los que tú has hecho, podrás implantar en el alma de los hombres una facultad. Y si en la tierra nace esta facultad en el alma de los hombres, ella vivirá allí como la fantasía musical. Y los hombres no poseerán nada que ellos podrían tomar de afuera -tan ajeno a lo terrestre serás tú con tu facultad- nada podrán tomar de afuera, para impregnar con ello lo que el alma misma siente bajo tu influencia inspiradora. Ellos mismos tienen que encenderlo de una manera nueva por medio de un sentido al que por lo común lo conocen de un medio distinto. Tienen que dar una forma nueva al sentido del tono; en el alma propia tienen que encontrar el sentido musical. Como trayéndolo de las alturas celestiales lo tiene que crear por la capacidad del alma propia. Y cuando los hombres lleguen a crear de esta manera, fluirá de su alma propia algo que será como un reflejo humano de todo lo

que solo de un modo imperfecto puede fluir y brotar en la naturaleza exterior. Como tal reflejo fluirá del alma de los hombres lo que allí afuera murmura el manantial, lo que provoca el viento, lo que suena del trueno; del alma de los hombres fluirá, como de desconocidas profundidades espirituales, no una reproducción de aquello, sino algo que lo más naturalmente se sitúa, cual una hermana, frente a todas esas maravillas de la naturaleza. En virtud de ello, los hombres serán capaces de crear algo que sin obrar de tu facultad no habría existido, algo que estará en la tierra como una simiente del futuro. Y tú les darás la facultad para expresar lo que vive en su alma y que jamás podría expresarse si los hombres dependiesen de lo que poseen ahora, esto es, del pensamiento, del concepto. Para todos los sentimientos que quemarían el concepto; que quedarían congelados, si dependiesen del concepto, para todos los sentimientos de los cuales el concepto sería el peor enemigo, tú les darás a los hombres la posibilidad de espigar, sobre las alas del canto y del lied, el más íntimo ser del alma, espirarlo hacia la vastedad de la tierra y de impregnar a la esfera terrestre lo que de otro modo no existiría. Todos los complejos y poderosos sentimientos, todos los sentimientos que viven en el alma humana como un mundo verdadero y grandioso, y que en esta forma jamás pueden experimentarse en el mundo exterior, sino que únicamente podrían experimentarse si con el alma se recorriera la historia universal y los espacios celestes; todos los reinos que no es posible encontrar en el mundo exterior, puesto que en tal caso influirían todas las contracorrientes; los reinos que abarcarían los siglos y milenios si se tratara de saber lo que acá y allá los hombres llegan a vivir: todo esto lo podrán comprimir por medio de tu facultad y serán capaces de verterlo en algo que ellos han conquistado, verterlo en sus obras sinfónico-musicales". Y el alma de la mujer comprendió cómo de las alturas espirituales del mundo se trae a la tierra lo que se denomina la inspiración, y como debe expresarlo el alma humana normal; comprendió que esto solo puede expresarse, vertiéndolo en sonidos. El alma de la mujer supo ahora que aquello que el investigador espiritual puede relatar, cuando él describe el mundo de la inspiración, que esto, sobre el plano físico únicamente debiera transmitirse a través de la forma física de expresarlo, para que se presente a los hombres, no solamente como imagen, sino en su forma inmediata: que solo es posible transmitirlo por obra del arte musical. Y el alma de la mujer comprendió que por la obra del arte musical se podía dar expresión al grandioso hecho de que una vez Urano encendió en el amor ardiente de Gea su propio sentimiento; y que también se podía expresar lo que sucedió cuando Cronos quiso elucidar por la luz de Zeus lo que en él vivió como entidad espiritual.

Por su contacto con esa entidad querúbrica el alma de la mujer vivió lo profundo que hemos descrito.

Ella siguió viviendo en la esfera a que llamamos el mundo imaginativo. Y nuevamente se le acercó una figura, bastante ajena a lo existente en la tierra, y cuando el alma de la mujer preguntó: "¿Quién eres tú?", la figura espiritual respondió: "Mi nombre sólo lo emplean correctamente quienes allí en el mundo físico, en el marco de la ciencia espiritual, comunican los sucesos espirituales. Pues yo soy la imaginación y tengo mi origen en un vasto reino. Pero de este vasto reino he pasado a la región de las jerarquías que se llama la región de los Espíritus de la Voluntad".

"¿Qué debo hacer para ti?", volvió a preguntar el alma de la mujer.

También esta figura exigió que el alma de la mujer unificase su ser con esta entidad de los Espíritus de la Voluntad. Y también esta vez el alma de la mujer llegó a ser bastante desemejante a la figura de una alma común; se convirtió enteramente en configuración anímica.

"Como resultado de lo que has hecho, eres ahora capaz de insuflar en el alma humana la facultad que en los hombres en la tierra vive como la poética, como la fantasía poética. Te has convertido en el prototipo de la fantasía poética. Tú darás a los hombres la capacidad para expresar mediante su lenguaje algo que ellos jamás pueden expresar, si solo se atienen al mundo exterior, y si únicamente quisieran reproducir hechos pertenecientes

al mundo físico exterior. Tú conferirás a los hombres la posibilidad para expresar por medio de tu fantasía todo cuanto toca a su propia voluntad, y que en otra forma no sería posible expresar, no podría fluir del alma humana por medio de la forma terrestre de expresarse. Sobre las alas de tu ritmo, de tu versificación y de todo lo que tú podrás dar a los hombres, ellos podrán dar expresión a algo para lo cual el lenguaje sería un instrumento demasiado burdo. Tú les darás la posibilidad de transmitir por el lenguaje lo que comúnmente no podría expresarse”.

Y en la imagen de la poesía lírica apareció lo que en el curso de siglos, de generación a generación, se había realizado, inspirando a generaciones enteras.

“Igualmente podrás sintetizar lo que por el acontecer físico exterior jamás podría representarse. Los escaldos (bardos), los poetas de todos los tiempos serán tus mensajeros. Ellos encerrarán en la poesía épica lo que abarca los sucesos de la humanidad. Y aquello que como voluntad toma forma, cuando las pasiones se confrontan; lo que en la tierra, en el mundo físico, los hombres jamás podrían resolver por la lucha, tú, por tus medios, sabrás reproducirlo en la escena en que vas a mostrarles que las pasiones que chocan unas con otras, conducen a la muerte de uno y a la victoria del otro. Tú darás a los hombres la posibilidad del arte dramático”.

En ese instante el alma de la mujer advirtió en sí misma una sensación interior que sólo podría calificarse mediante una expresión que en la tierra se acostumbra llamar el despertar.

¿A causa de qué se despertó? Se despertó porque percibió como en una imagen de reflejo lo que en la tierra no existe.

Ella misma se había identificado con la imaginación. Lo que en la tierra vive como poesía, es una imagen de reflejo de la imaginación. El alma de la mujer vio el reflejo de la imaginación en el arte poético. Esto la despertó. Ciertamente, por este despertar tenía que abandonar el reino onírico del espíritu, pero al menos había llegado a algo que, si bien tan sólo como un reflejo muerto, se parece a lo espiritualmente viviente de la imaginación espiritual. Esto le ha despertado.

Al despertar pudo darse cuenta de lo que había pasado durante la noche. Nuevamente se extendió a su derredor el paisaje cubierto de nieve, como asimismo la ribera con los bloques de hielo flotante en el agua, los carámbanos en los árboles. Al haber despertado advirtió que a su lado estaba tendida la otra mujer, como helada por el frío que había sufrido, en vez de estar con calor interior por lo que ella misma se había llevado como la impresión “Ah, que hermoso”, suscitada por el paisaje nevado. El alma de la mujer que durante la noche había vivido todo lo relatado, ahora se dio cuenta de que la otra mujer, casi helada porque no había vivido nada en el mundo espiritual, es la ciencia humana. Y cuidó de ella, tratando de transmitirle algo del propio calor; le dispensó cuidados, dándole calor por la impresión que su alma propia había recibido durante la noche.

En el Este apareció la aurora sobre el horizonte del paisaje. El sol estaba por salir y la aurora adquirió tonos rojos cada vez más intensos. Y ahora, estando despierta, el alma de la mujer, después de lo vivido durante la noche pudo percibir y oír lo que los hombres de la tierra expresan cuando se hayan formado una idea de lo que se puede experimentar en el mundo imaginativo. Y de entre el coro de los hombres oyó lo que los más destacados expresaron como sus vislumbres de lo que ellos mismos no conocen por imaginación, pero que fluye de lo más profundo de su alma como principio del actuar de toda humanidad. Oyó la voz de un poeta que una vez ha sentido la grandiosidad de lo que el alma llega a percibir en el mundo imaginativo. Ahora comprendió que ella debiera encargarse de salvar lo que aquí se mostró como una ciencia casi congelada: y el alma de la mujer comprendió que le debiera dar calor e impregnarla con su propio ser - en primer lugar con lo que ella es como arte; además, que a la ciencia que está por congelarse le debiera comunicar lo que ella trae como recuerdo del ensueño

nocturno. Y ella sintió que con la rapidez del viento es posible revivificar lo casi congelado, si lo que se le comunica, la ciencia lo recibe como conocimiento.

Volvió a mirar la aurora, y ésta se le convirtió en el símbolo de lo vivido durante la noche, y también en el símbolo de sus propias imaginaciones. Y así comprendió lo que por su vislumbre el poeta sabiamente ha dicho. Lo que ahora oyó por inspiración de un espíritu nuevo, le llegó desde la tierra (como palabras de Friedrich Schiller): ¡Solo por la aurora de lo hermoso entrarás en el reino del conocimiento!

Índice subtitulado

“HACIA UNA ESPIRITUALIZACIÓN DE LA MATERIA A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA,

Estudio y aplicación del método eurítmico de Rudolf Steiner como herramienta para la observación y creación arquitectónica en conversación con las de la modernidad”

Introducción, una nueva estética

Estructuración de la teoría eurítmica como un modelo de producción artística, como un modelo de enseñanza en la arquitectura y como herramienta de reconocimiento y estudio de las obras de arquitectura. / Rudolf Steiner introduce el concepto goetheanístico de “proceso” en el arte, el devenir de la forma. / La euritmia nace de las danzas antiguas, en su desarrollo deviene “el habla visible”. / El hombre, la forma que reúne todas las fuerzas formativas del habla. / Formas características en el lenguaje. / La arquitectura de los gestos del habla en el Goetheanum, parte del contexto de su época. / Rudolf Steiner amplía la función de la arquitectura. / El arte y lo divino hoy separados. / La corriente Goetheana unifica la realidad. / Desarrollo de los sentidos humanos. / Compresión de lo percibido. / La expresión arquitectónica de lo percibido. / Espiritualizando la materia. / Investigación experimental. / Sonido-gesto-forma.

I. La observación, el proceso creativo y la obra de arte según Goethe visto por Rudolf Steiner, la unidad de la realidad

I.1. Quien fue Rudolf Steiner, en su biografía se reconoce la construcción de un puente entre el mundo material y el mundo espiritual

Estudios./ Obra

I.2. “La misión de la Ciencia Espiritual y el Goetheanum”, Definición de la intencionalidad de la Antroposofía y del edificio Goetheanum, pensamiento vivo

El término “Antroposofía”./ El término “Ciencia Espiritual”./ La investigación espiritual./ Formación del íntimo manejo del pensar./ Pensamiento muerto, pensamiento vivo./ Ejercicios descritos en “como se adquiere el conocimiento de los mundos superiores”./ Conocimiento del hombre espiritual./ El Goetheanum, configuración artística de lo acogido en el alma a través de la Antroposofía./ Comienzo de un nuevo estilo arquitectónico proveniente de una nueva comprensión del mundo./ Los filósofos modernos detenidos en lo conceptual no acceden al verdadero mundo espiritual./ “Esto nos hace ver que se había tenido en cuenta una ampliación de la aspiración científica moderna a una verdadera consideración de la realidad espiritual, continuar la aspiración que había empezado con el pensar de los filósofos modernos, pero que en ellos quedaba detenida en lo conceptual, sin alcanzar el acceso al verdadero mundo espiritual. Yo consideraba que tal continuación era al mismo tiempo una ampliación del no formulado pero si sentido concepto del mundo de Goethe, basado en su concepción espiritual de la naturaleza”.

I.3. La observación y el proceso creativo en la euritmia, desarrollado por Rudolf Steiner, la forma en los sonidos del habla

1.3.1. Presentación a la Euritmia

Desde Grecia al ballet clásico. / Nueva búsqueda de inspiración. / Lory Smits, primera euritmista. / Resurgimiento de la danza. / Entre el impresionismo y el expresionismo se encontraría el arte que renovaría la vida social y cultural. / Kandinsky descubrió que también el espíritu puede ser fortalecido. / Las fuerzas de la vida. / La relación del proceso creativo del Goetheanum con la euritmia. / 1914, 1º escuela de euritmia. 1941, es prohibida por los nazis. 1960, expansión de la euritmia. / Descripción de una presentación de euritmia. / La euritmia en el mundo moderno

1.3.2. Las primeras indicaciones de Steiner para el estudio de la euritmia

Lory Smits. / Lenguaje y movimiento rítmico. / Sacerdotisas: lenguaje de la naturaleza. / La primera clase. / En los dramas de misterio.

I.3.3. “Speech eurythmy”, La euritmia por Rudolf Steiner

La naturaleza de la euritmia se encuentra en la naturaleza del ser humano. / Todas las cosas son una parte de nosotros. / Metamorfosis de ciertas formas fundamentales. / La vocal. / La consonante. / El movimiento. / La forma nacida de movimientos primordiales. / La euritmia y el arte no pueden ser aprendidos en forma convencional. / El euritmista debe sentirse contenido por los sonidos y conocer su naturaleza. / Tarea de la euritmia llevar el habla a la expresión visible

La forma debe devenir fluida. / La euritmia solo puede ser entendida a través del sentimiento. / Carácter formativo de la palabra. / Es necesario que el alma del euritmista este llena con arte. / Penetra el ser de la formación de la palabra. / Devotarse concientemente al más pequeño detalle del texto. / El alma debe trabajar en la técnica

I.3.4. El movimiento del aire y del agua generador de las formas naturales. “Caos Sensible”, Theodor Schwenk, “Laufthlaute formen”, Johanna .Zinke

La palabra, fuente de las formas./ El movimiento en lo sólido, lo líquido y lo aéreo./ Leyes de los movimientos de los elementos./ La laringe tiene todas las formas de movimiento posible, auténticas figuras aéreas nacen con cada palabra./ Todas las cosas fueron hechas por el verbo./ Los gestos primordiales se repiten./ Al nombrar recreamos la cosa en la atmósfera./ La euritmia hace visibles estos gestos primordiales etéricos./ Unidad./ Pensamiento que adquiere nuevo conocimiento, nuevas fuentes de las cuales podrá también beber el artista./ “Dios euritmiza y el resultado de la euritmia divina es la forma humana./ Imágenes de los fonemas hablados”

I. 3.5. Las formas características de los sonidos del habla

Formas de gestos primordiales que siempre se repiten./ Cualidades intrínsecas a cada sonido del alfabeto./ La palabra, realidad concreta creadora de forma./ La vocal, la consonante./ El hombre torna el habla visible a través de su movimiento./ El verbo da forma a través del movimiento./ De la coexistencia con la naturaleza./ Algo invisible ha devenido visible./ El habitar diferenciado./ Euritmia gestos en flujo vivo, arquitectura, gestos cristalizados en una forma./ La poesía, causa de que una cosa pase del no ser al ser./ El nombre./ Los sonidos individuales del habla forman imágenes./ El lenguaje emanaba de las profundidades del alma humana./ La lengua primordial./ El lenguaje poético deviene un gesto en el aire./ Sentimientos del hombre./ Cualidades de los objetos./ La forma de las letras./ En euritmia no se trata de imitar la forma de los gestos de los sonidos, sino, de experimentarla interiormente./ Tarea de la euritmia es traer el elemento moldeador del habla a una expresión

visible./ Como se expresa la plasticidad de los grupos de consonantes./ Características de cada sonido del alfabeto./ Como se forman los fonemas en el aparato fonador y sus caracteres

I.3.6. Ejemplos de las tendencias formales de los sonidos

desde la pintura, escultura, arquitectura, naturaleza, experimentos con vibración, “Cimatics”, T. Geraets, Howard, Brancussi, B. Hepworth, R. Long, Van Gogh, Da Vinci, A. Doesburg, Z. Hadid, otros.

I.3.7. La euritmia como método artístico para el desarrollo de los sentidos y su aplicación en la arquitectura

El cuerpo físico deviene por el movimiento eurítmico órgano receptivo para el mundo espiritual, así podemos obrar junto a los dioses, Poplawsky. / Quien euritmiza expresa el devenir de la forma. / Sus sentidos se amplían, vivifican, son más sutiles. / Conoce y ofrece formas diferenciadas. / La euritmia, un método. / El futuro

I.4. La observación y el proceso creativo en la arquitectura. Aplicando el método eurítmico, el principio de la metamorfosis desde el Goetheanum

I.4.1. Extractos de R. Steiner como introducción a su arquitectura

Goetheanum. / Desarrollo del alma humana y su arquitectura. / Explicación de la obra. / Los gestos, líneas de fuerza no imitación. / Pura forma etérica. / Metamorfosis de Goethe. / Conciencia de los gestos en la vida del sentimiento. / Arte trasciende la personalidad. / Formas del habla, unión con la forma vivamente. / Arte verdadero

I.4.2. Extractos escogidos para la comprensión antropológica de la arquitectura y del arte de hoy.

Origen de la tierra y el hombre, épocas culturales./ La misión del arte hoy./ Arte y conocimiento./ La exactitud de la observación sensorial se desarrolló a través de la ciencia natural, provocó el desinterés por el cultivo de las capacidades humanas que conducen a los mundos ocultos, al espíritu./ Arte de la arquitectura: Esencia-elementos./ A través de las artes el hombre se crea a sí mismo./ El origen espiritual del hombre requiere formas afines a su naturaleza para vivir./ Arte de la arquitectura, esencia-elementos :A través de las artes el hombre se crea a sí mismo./ Del lugar./ De la metamorfosis./ De la salud-ambiente./ Del ángulo recto./ De las líneas rectas y curvas./ De la situación de la arquitectura hoy

I.4.3. Arquitectos y artistas contemporáneos presentan y contextualizan la obra de arquitectura de R. Steiner.

A. Klinborg./ Rosselke Zech./ C. Hitsch./ Ä. Fant./ R.Raab./ N. Ruff./ H.Hermann./ N. Pople./ K. Bayes./ J.G. Schuster./ J. Peters.

I.5. La observación y el proceso creativo en la estética de una realidad sensible y divina, fundamento filosófico de una estética que unifica la realidad

I.5.1 Presentación de extractos de “La Estética según Goethe”, R. Steiner

Los griegos./ La edad media./ Nosotros con Goethe./ Las ideas para Goethe son objetivas tanto como lo son la forma y el color./ Lo incambiable dentro del constante cambio./ Naturaleza superior./ Naturaleza superior./ El para qué de lo bello./ Necesidad natural, necesidad racional./ Necesidad por jugar./ Arte no es completamente verdadero a la naturaleza./ Schelling: solo lo eterno es bello y verdadero./ Hegel: lo bello es la apariencia sensoria de la idea./ Conducen a que el arte visual es alegoría y la poesía es didáctica./ Merck, dar forma poética a lo que es real./ En cada cosa individual la naturaleza queda corta en sus intenciones./ Los artistas deben volver a las intenciones de la naturaleza y sobrepasarla./ La creación artística no es lo real sino lo posible./ El fenómeno sensorio en la forma de la idea./ Estética del futuro: “una realidad sensorial que aparece como si fuera una idea”.

I.5.2 Impresionismo y expresionismo, dos orígenes de lo artístico, Goethe un representante del impresionismo, “la metamorfosis de la planta”

La necesidad visionaria y el arte. / La experiencia espiritual observando hacia adentro, expresionismo. La experiencia espiritual observando hacia afuera, impresionismo. / Dentro y fuera juntos. / La realidad genuina incluye la realidad suprasensible

I.6. La necesidad del desarrollo de los sentidos para la observación y el proceso creativo del artista, movimiento y vida

I.6.1. Presentación a “Los órganos de los sentidos y la experiencia estética”, Rudolf Steiner

Procesos sensoriales son traídos a movimiento, a la vida./ Los procesos de vida forman una unidad cuando están imbuidos de alma./ El resultado es la creatividad artística./ Los sentidos deben pasar por un gran cambio./ Con la pintura ocurre la simbiosis de la vista, el gusto, el

olfato, imbuidos de vida y alma./ Con la poesía se unen el sentido de la palabra, el del equilibrio y el del movimiento propio, imbuidos de alma./ Con la música se unen oído, secreción que va junto a crecimiento, manutención y reproducción imbuidos de alma. / En la tragedia los procesos de vida que acompañan el miedo y la compasión, son imbuidos con alma y “sanados”. / Necesidad natural y necesidad racional. / El hombre se libera de la necesidad racional rígida cuando los sentidos son vivificados y de la necesidad natural cuando los procesos de vida funcionan como procesos de alma.

1.6.2. Presentación a Un camino de desarrollo de los sentidos “¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores?”, R. Steiner Las tres etapas: preparación, iluminación, iniciación. / Los grados de iniciación. / Primero: etapa preparatoria: 1. Fijar la atención intensa y concientemente en lo que crece y lo que fenece, dejar reposar en sí el sentimiento que aparece. / Sentido artístico más naturaleza contemplativa. / Convicción de que los pensamientos y sentimientos son realidades, (como en Goethe). / 2. Penetrar en el mundo de los sonidos, relacionar el propio sentimiento del ser del cual el sonido emana. / El sonido como medio apropiado para percibir el lenguaje del alma y el espíritu. / 2º La iluminación: / 3. Observación intensa y con la mayor atención de la piedra, exenta de deseos, al servicio de los deseos-instintos, de la planta que ocupa un punto medio. Los géneros de sentimiento que suscitan. / Deben aumentar fuerza moral, pureza interior, espíritu de observación. / Dominio del pensamiento y del sentimiento. / Repetir con paciencia los ejercicios. / 4. Obsérvese la semilla de una planta, represéntese con pensar y sentir, con intensidad la forma de la planta que nace e ella, lo invisible por ahora. / Conservar siempre la claridad y hasta la sobriedad del intelecto. / 5. Obsérvese una planta enteramente desarrollada que producirá semillas que ahora no veo. / Las cosas revelan sus procesos de crecer y perecer, son solo una metamorfosis. / Regla de oro: esforzarse por la plena pureza de su moralidad antes de la contemplación del hombre. / 6. Concentrar la atención en el deseo de una persona, en su mayor intensidad, y poner atención en el sentimiento que nace al observarlo. / Callar la experiencia, es muy delicada aún. / 7. Obsérvese a una persona que haya satisfecho un deseo. / Obsérvese amorosamente, respeto a la dignidad y libertad humanas. / Desenvolver valor e intrepidez para encontrar incentivos nuevos para actuar. / Los iniciados emplean para los seres los nombres por los que fueron creados. / 3º La iniciación: Grado de madurez. / 8. Aprende a conocer como los objetos de la naturaleza y los seres vivientes se manifiestan al observador, estas cualidades están cubiertas por un velo para la percepción sensorial. / 9. Los signos de la escritura oculta

no han sido ideados arbitrariamente, sino que corresponden a las fuerzas que actúan en el mundo, gracias a estos signos aprende el lenguaje de las cosas. / Desarrollo del dominio de sí mismo. / 10. Nada le induce a obrar. / Aspectos prácticos: Se aprende a respirar, ver, etc.

II. La observación y el proceso creativo en la obra de arte y en la arquitectura, en los siglos XIX, XX como antecedente y contexto de la observación y proceso creativo Goethesteineriano

II.1. Introducción a la observación y el proceso creativo en los siglos XIX y XX, la búsqueda de un modo de investigación de la forma

La observación de una realidad inclusiva. / ¿Se aborda concretamente el espíritu en la modernidad?/ El espíritu y la materia en la ciencia y el arte. / El desarrollo de los sentidos. / Los sonidos del habla. / La espiritualización de la materia. / Consideraciones en relación a las matrices de observación en uso. / Método y diferenciaciones.

II.2. Presentación al movimiento moderno: La observación y el proceso creativo según la “estética formalista” o la apertura de las preguntas. La observación y el proceso creativo en la “arquitectura de post-guerra” o las afirmaciones de su postura artística.

Qué es la realidad. Adorno. / Es la forma un contenido concreto, que es el objeto del arte. Fiedler. / Debe el artista conocer lo que hace, como se comprende el arte. Wolffhin. / Como se relacionan lo objetivo con lo subjetivo. Hildebrand. / Qué es lo propio de nuestra época. Riegl. / Cuando coinciden el pensar y el actuar. Panovsky. / Abstracción y naturaleza. Worringer. / “La cosa en sí”. Herbart en Hegel y Kant.

Es crear un orden. L. Corbusier. / Es la voluntad de la época traducida al espacio en una estructura lógico-creativa. Mies V der Rohe. / Es la relación de lo mensurable y lo incommensurable en espacios que evocan el sentimiento de su uso adecuado. L. I. Kahn. / Es armonía espiritual de la materia física. Rogers. / Es la síntesis de utilidad y belleza. / Es la configuración (con-figura) de procesos vitales. W. Gropius. / Es un proceso biológico no estético. Meyer. / Es el dominio de la voluntad creadora. Hilberseimer. / Es el sistema físico de la función y el significado. A. y P. Smithson. / La unidad en la diversidad

II.3. La observación y el proceso creativo en las vanguardias y en la arquitectura de post-guerra

II.4. La observación y el proceso creativo de la escuela de arquitectura P.U.C.V. de Chile, dentro del movimiento moderno, la de lo desconocido

II.4.1. Presentación de la Escuela de Arquitectura P.U.C.V. y Ciudad Abierta

Desde una visión griega, armoniosa, a una contemporánea, la que no ya es armoniosa de suyo, a la que hay que volverla armoniosa recreándonos-la. / Acto poético. / Dibujar y decir lo que ve. / La coexistencia con la infinitud del mar en cotidianidad, / En pureza de no saber, libertad para observar. / Dimensión de la libertad formal, ciudad abierta, travesías. / Capacidad del reconocimiento de lo bello

Amor a lo desconocido y libertad sin opción. / Lo mágico es sin el contacto conciente con el propio interior. / Sostener el paso ganado conociendo lo desconocido. / Metodología que enseñe sobre la propia humana observación. / Método goetheanístico de Steiner, ejercicios específicos de observación en el mundo, o en la palabra, que sería la euritmia del habla,

II.4.2. Presentación en entrevista a Francisco Méndez Méndez, arquitecto-pintor y cofundador de la escuela de arquitectura de la P.U.C.V.

Giro interior, estar en tránsito, en movimiento. (R. Steiner, poner en movimiento los sentidos). / Lo continuo: conocido. Lo discontinuo: algo irrumpe

Presentimiento del nuevo orden es ver la presencia no la figura. / ¿Es posible percibir lo desconocido como un orden? (R. Steiner, percepción de lo desconocido). / Mis sentimientos se expandieron, movimiento del alma. (R. Steiner, en el movimiento, lo vivo, imbuido del sentimiento, con alma). / Distancia entre lo que siento y mi cuerpo, sin el uso de mi cuerpo como desprendido de él. (R. Steiner, no son procesos vinculados al cuerpo). / Como en la certeza del sueño, la permanente transformación, se fija a través de la memoria de la imagen sensible, la luminosidad, por un centramiento en el espacio de una imagen cromática. (R. Steiner, la continuidad de la conciencia). / Tratamos de describir una estructura que está mas allá de las formas que la componen. (R. Steiner, visión que ve más que lo comúnmente sensible). / Pero del cual me es imposible fijar las partes y las leyes que gobiernan la relación entre ellas y que gobiernan su existencia. (R. Steiner, la comprensión de lo visto es la tercera etapa, la iniciación). / Grandeza sería pues, la situación en que se está sumido en ella como parte y a la vez se la contempla como un todo. (R. Steiner, devenir lo que se observa). / Porque salió Ud. De la escuela de arquitectura de la U.C.V, / El principio es la fe. / Relación

entre el conocimiento y los atributos morales del hombre. / Ámbito del color. / Ámbito del rigor profundo del oficio. / El artista hecho musa. / El tránsito de Pancho, los esfuerzos del artista hacia el futuro arte.

II.4.3. "Escuela de Valparaíso, Ciudad Abierta", por Rodrigo Pérez y Fernando Pérez

Glosario. / Arquitectura sustentada en el verbo. / Lenguaje formal modernísimo. / Unión de ética y estética Escuela de arquitectura PUCV, Amereida Ciudad Abierta. / Grupo en la búsqueda de la relación poesía - arquitectura, y sus vínculos con la tierra americana.

II.4.4. Fundamento de la Escuela de Arquitectura P.U.C.V. y Ciudad Abierta. Entrevistas

Enrique Brown en sucesivas visitas a Ritoque y conversaciones con Alberto cruz. / Godo hace que la palabra rime a la acción en su poesía hecha por todos en actos poéticos. / De habitar América en acto nace la travesía Amereida y el propio norte

Del habitar en acto poético nace el modo y el qué de la observación en la escuela de arquitectura. / Fundan la ciudad abierta donde se habita en acto poético. / El primer acto poético humano es el de la hospitalidad, de ahí las hospederías. / La ciudad abierta en el acto de la fidelidad medieval, al rey. / Dependencias y sin poder

Cambiar de vida y no cambiar la vida, una experiencia en si misma. / Alberó Cruz:

Lo mas hondo de la condición humana es poseer la palabra que es de naturaleza poética./ La palabra no rimará más la acción./ Desconocido que siempre permanecerá como tal./ Travesías, conocer lo desconocido de América./ Si un pueblo de palomas lo intentase./ Continuo incesante volver a no saber./ ágoras y hospederías./ La poesía es creativa en un sentido porque expresa palabras que se enuncian o se dicen con gestos mientras que la arquitectura hace visibles las cosas que se dicen./ Otros integrantes de la Ciudad Abierta hablan. / Ambos, Alberto Cruz y Rudolf Steiner, definen exactamente de igual manera a la arquitectura y a la euritmia, respectivamente y por caminos distintos, esto es: como los gestos de la palabra hechos visibles.

II.4.5. Juan Mastrantonio, Maria Pedrina, Alberto Cruz, Iván Ivelic y los niños de la "Ciudad Abierta"

¿Como nace la forma desde la ronda en la "2 hospederías"?./ Y ¿como en la "hospedería de los diseños en la soledad de los paseos de Juan Mastrantonio (Mastra)?./ Observación de la vida guiada desde lo ético./ Phalene y debates nutren la forma./ La observación que revela leyes./

La observación como relaciones./ Revelación del acto poético./ Certeza poética./ Visión de hombre, de Alberto, “poéticamente habita el hombre sobre la tierra”./ Alberto: “solo hablo una lengua”./ Iván Ivelic y los niños que crecieron en la ciudad abierta son prueba de que su arquitectura beneficia al hombre, ellos son espíritus libres./ Una belleza mágica, griega, la de la realidad con algo oculto

II.4.6. “La Hospedería del Errante” Manuel Casanuevas, Profesor de taller de arquitectura en la P.U.C.V.

Los torneos, Manuel Casanuevas, Candor original./ Manuel, la Ciudad Abierta y Ritoque desprendidos de la tradición./ Del cubo estable al cubo vivaz./ 12 años de taller con observaciones de extensiones restringidas de la vida./ Lo fijo y lo móvil./ Lo cuboide./ Ciudad abierta, la hospedería, de hospitalidad./ La palabra suscita la presencia./ Poesía, la esencia de toda realidad./ La vertical./ La necesidad de la teoría en el arte./ F. L. Wright, ¿realmente sin teoría?. / ¿Arte abstracto? El auto encargo. / Lo fuselar y lo celociar. / Entre oides y edros. / ¿Abstraerse del hombre, quien vive en la arquitectura?/

El carácter lúdico de Manuel./ Su invento su carta de ciudadanía en la modernidad junto a Cage y otros./ Lo opuesto a la abstracción es lo vivo, (Manuel versus Mastra)/ Lo fundante es la envolvente./ Lo fundante es lo envuelto que genera su envolvente./ La modernidad sin un eterno desconocido./ En el principio era el verbo./ El devenir del verbo./ La palabra, el verbo, vive en nosotros, está en nosotros./ ¿Que hay del verbo en la hospedería de Manuel, aunque así él no se lo plantee?./ ¿Que querría prender Manuel a la tierra a través de estas formas?, ¿Que quiere hospedar esta hospedería?

II.5. La observación y el proceso creativo como construcción desde la modernidad a la antroposofía de R. Steiner, naturalezas de la observación

Lo común de la modernidad, europea, americana y antropozoica./ el paso ganado./ ¿Son la observación y el proceso creativo innombrables?/ De la necesidad de observar./ De un cierto desarrollo necesario de las capacidades más sutiles del artista./ De la observación como la voluntad en un contexto histórico./ Cualifica el modo de observar./ Naturaleza de la observación./ Al observar reconoce que junta un proceso interior con una forma exterior./ Solo las experiencias de nuestra propia alma nos acercan a las realidades espirituales./ La palabra vital./ La observación que da nombre en la arquitectura./ A través de la palabra las cosas vienen a ser

Describe un acto humano. / Desarrollo de las facultades cognitivas. / Simultaneidad materia espíritu y los sentidos. / Esta tensión es el campo lúdico e artista de Schiller
Los originales y sus convergencias. / Método para una observación que observa lo que estaría de otra manera oculto. / Actos poéticos, lo poético. / “El artista debe saber que cualquiera de sus actos, sentimientos, pensamientos, constituyen el frágil, pero fuerte material de sus obras, y que por lo tanto, no es libre en la vida, sino solo en el arte”. Kandinsky. / Habla de una parte de la condición natural del hombre. / Esta es una mirada que ve mas de la realidad, “el poeta inspecciona su alma la tienta, la examina”. Rimbaud. / El viaje, Inserción en lo poético que es una mirada que ve más, travesías P.U.C.V. / Singularidades que se presentan en observación

II.6. Reconocimiento y creación de formas desde los sonidos del habla

II. 6.1 observación de cuatro obras, desde el punto de vista de los sonidos del habla que se expresan en sus formas, Goetheanum, Ronchamp, La Hospedería del Errante, Hall Uhlandhöhe.

**II.6.2 Presentación de una investigación experimental, el “habla visible”
o Euritmia como herramienta en la producción de 7 modelos de espacios
arquitectónicos.**

1. Trabajo práctico de la forma

Dirección tomada para el trabajo del poema en euritmia y en arquitectura. / Observaciones del poema, los gestos en el movimiento de los sonidos, del lugar de la propuesta arquitectónica, de las formas originadas en euritmia y en los modelos arquitectónicos.

2. La forma arquitectónica y eurítmica en cada arte

La forma en la danza. / La forma en el arte dramático. / La forma en la escultura. / La forma en la arquitectura. / La forma en la pintura. / La forma en la música. / La forma en la poesía

Conclusión, el devenir

Los arquetipos de los sonidos del habla no son recetas formales sino una puerta abierta a la forma, son gesto fundamental que puede metamorfosearse hasta donde no pierda su identidad./ Cuando los seres humanos puedan unirse a estas fuerzas etéricas o de vida concientemente, la Euritmia estará presente en todo gesto, en toda obra de arte, como en Grecia, ahora en un hombre conciente, que ha desarrollado el conocimiento./ la Euritmia es algo que para ser reconocido debe ser una experiencia propia./ A través de la práctica de la Euritmia, la

naturaleza fluye en el hombre y el hombre en la naturaleza, la palabra se hace visible, el verbo se hace visible./ no se habla de crear obras como organismos vivos que comen, crecen y se reproducen, sino de que la vida que vive en todo lo vivo es una fuerza con la que el artista vivifica la materia, a través de las leyes de lo vivo./ Steiner muestra el que y el como de las observaciones que llevan a este desarrollo, el que y el como están relacionados con atributos morales propios del hombre que lo capacitan a comprender el mundo como una unidad./el trabajo artístico que se funda en la Eurytmia requiere dedicación de la vida misma./ Es un trabajo que requiere profundización, no es de ningún modo algo “superior” para “hombres superiores”, es una posibilidad para cualquier hombre que quiera profundizar./ Hacia las realidades espirituales./ Ver las fuerzas formativas en los modelos arquitectónicos./ Artista continuador del verbo que actúa en el mundo./ Conocimiento del artista de hoy de lo que subyace en las obras de arte./ Solo cuando se desarrolla el alma se desarrolla la arquitectura./ La espiritualización de la materia./ Un edificio puede aumentar las cualidades de vida y salud./ Las artes son fuerzas formativas en el hombre./ Los sentidos puerta entre el alma del hombre y el mundo espiritual./ Los edificios pueden comenzar a hablar a los sentidos en su propio lenguaje./ Las impresiones que no corresponden a procesos vivos vienen a ser enfermedad. Neurosis, depresión, pueden nacer de la monotonía o de la agresividad del ambiente./ La metamorfosis de los arquetipos de la palabra, máxima diferenciación formal sin perder la propia identidad./ Aunque se este solo en el comienzo del camino hacia el desarrollo de los sentidos se puede hacer la relación entre lo espiritual y la materia./ ¿Y si no se ha alcanzado la visión del mundo espiritual?/ El mundo espiritual y material se tocan en el artista./ Procesos que se desarrollan en el acontecer eurítmico./ Eurytmia imprime en el cuerpo del hombre directamente realidades espirituales./ A la luz de lo expuesto: ¿como se deben preparar los artistas a ellos mismos para observar?, ¿Qué observan?, ¿con que intencionalidad? Nuevos campos de investigación. El devenir.

Anexo 1

Imágenes complementarias

Colegios, obras de arquitectos inspirados en la Antroposofía

Anexo 2

Textos de referencia

1. Conferencia “la esencia de las artes”, R. Steiner

Referencia de las cualidades consideradas para cada arte, las que se expresarán desde la poesía en formas eurítmicas y arquitectónicas: Danza: equilibrio./ Drama: plano horizontal que muestra simultáneamente sus caras opuestas./ Escultura: plano moviéndose a lo largo de una línea./ Arquitectura: Totalidad, desgarró en partes./ Pintura: visualización de ideas en color, ser anímico de las cosas./ Música: reflexión de lo que puede crecer y florecer en la naturaleza./ Poesía: reflexión de la imaginación, de la experiencia interna

2. Extractos sobre los órganos de los sentidos de R. Steiner

Procesos sensoriales son traídos a movimiento, a la vida./ Los procesos de vida forman una unidad cuando están imbuidos de alma./ El resultado es la creatividad artística./ Los sentidos deben pasar por un gran cambio./ Con la pintura ocurre la simbiosis de la vista, el gusto, el olfato, imbuidos de vida y alma./ Con la poesía se unen el sentido de la palabra, el del equilibrio y el del movimiento propio, imbuidos de alma./ Con la música se unen oído, secreción que va junto a crecimiento, manutención y reproducción imbuidos de alma. / En la tragedia los procesos de vida que acompañan el miedo y la compasión, son imbuidos con alma y “sanados”. / Necesidad natural y necesidad racional. / El hombre se libera de la necesidad racional rígida cuando los sentidos son vivificados y de la necesidad natural cuando los procesos de vida funcionan como procesos de alma. / La tarea del arte apunta más allá de la existencia terrestre. / Pruebas lógicas contribuyen en nada para la vida. Solo lo que corresponde a la realidad es válido. / La realidad demanda que solo un árbol completo sea verdad, la lógica no. / Solo aquellos que se han movido fuera de la esfera terrestre, puede considerar de manera correcta un real trabajo de arte. / Materialismo es la causa de un visión que no corresponde a la realidad. / El mito de Urano: los sentidos, el mar: la vida, la espuma: el alma, Afrodita: nace. Nace la belleza de la vida anímica de los sentidos. / Nacimiento de la bondad. / Conocimiento moral

3. Extractos de “como se adquiere el conocimiento de los mundos superiores”, R. Steiner

El maestro, la libertad. / Condiciones. / Devoción, veneración. / Momentos para ensimismarse con quietud. / Empeño del ennoblecimiento humano. / Quietud interior

Las tres etapas: preparación, iluminación, iniciación. / Los grados de iniciación. / Primero: etapa preparatoria: 1. Fijar la atención intensa y concientemente en lo que crece y lo que fenece, dejar reposar en sí el sentimiento que aparece. / Sentido artístico más naturaleza contemplativa. / Convicción de que los pensamientos y sentimientos son realidades, (como en

Goethe). / 2. Penetrar en el mundo de los sonidos, relacionar el propio sentimiento del ser del cual el sonido emana. / El sonido como medio apropiado para percibir el lenguaje del alma y el espíritu. / 2º La iluminación: / 3. Observación intensa y con la mayor atención de la piedra, exenta de deseos, al servicio de los deseos-instintos, de la planta que ocupa un punto medio. Los géneros de sentimiento que suscitan. / Deben aumentar fuerza moral, pureza interior, espíritu de observación. / Dominio del pensamiento y del sentimiento. / Repetir con paciencia los ejercicios. / 4. Obsérvese la semilla de una planta, represéntese con pensar y sentir, con intensidad la forma de la planta que nace e ella, lo invisible por ahora. / Conservar siempre la claridad y hasta la sobriedad del intelecto. / 5. Obsérvese una planta enteramente desarrollada que producirá semillas que ahora no veo. / Las cosas revelan sus procesos de crecer y perecer, son solo una metamorfosis. / Regla de oro: esforzarse por la plena pureza de su moralidad antes de la contemplación del hombre. / 6. Concentrar la atención en el deseo de una persona, en su mayor intensidad, y poner atención en el sentimiento que nace al observarlo. / Callar la experiencia, es muy delicada aún. / 7. Obsérvese a una persona que haya satisfecho un deseo. / Obsérvese amorosamente, respeto a la dignidad y libertad humanas. / Desenvolver valor e intrepidez para encontrar incentivos nuevos para actuar. / Los iniciados emplean para los seres los nombres por los que fueron creados. / 3º La iniciación: Grado de madurez. / 8. Aprende a conocer como los objetos de la naturaleza y los seres vivientes se manifiestan al observador, estas cualidades están cubiertas por un velo para la percepción sensorial. / 9. Los signos de la escritura oculta no han sido ideados arbitrariamente, sino que corresponden a las fuerzas que actúan en el mundo, gracias a estos signos aprende el lenguaje de las cosas. / Desarrollo del dominio de sí mismo. / 10. Nada le induce a obrar. / Aspectos prácticos: Se aprende a respirar, ver, etc. Con el alma, a oír, hablar etc. Mediante el espíritu. / Fortalecer la paciencia. / Transformaciones sutiles y silenciosas del sentir y del pensar. / Sinceridad consigo mismo, rehuir la curiosidad, cólera, miedo, superstición, prejuicio, vanidad, ambición, indiscreción. / En nuestros tiempos será difícil comprender que el combatir tales defectos tiene algo que ver con el aumento de la facultad cognoscitiva. Pero todo investigador de la ciencia oculta sabe que de todo esto depende, mucho más que del aumento de la inteligencia o de la práctica de ejercicios superficiales. / Desarrollar tacto, atención al escuchar. / Condiciones para el aprendizaje espiritual: 1. Mantener en buen estado la salud corporal y espiritual. / 2. Pensar calmo y claro, sentir certero, responsabilidad. / 3. Pensamientos, sentimientos tienen la misma importancia que los actos. / 4. La esencia del hombre reside en su interior. / 5. Constancia en realizar toda decisión tomada. / 6. Gratitud a todo lo que favorece al hombre. / 7. Armonía en su vida. / Amor a lo humano, fuerza del alma. / Creación de lo bueno. / El amor al trabajo,

devoción. / Así como no existe sino una sola opinión correcta sobre un teorema matemático, una sola verdad es la correcta con respecto a los mundos superiores. / Algunos efectos de la iniciación

El cuerpo etérico, las corrientes del cuerpo etérico. / Transformación de la vida de los sueños. / La continuidad de la conciencia. / Disociación de la personalidad durante el desarrollo espiritual. / El guardián del umbral. / La vida y la muerte, el guardián mayor del umbral

4. Extractos de “la estética según Goethe”

Los griegos./ La edad media./ Nosotros con Goethe./ Las ideas para Goethe son objetivas tanto como lo son la forma y el color./ Lo incambiable dentro del constante cambio./ Naturaleza superior./ El arte un reino ente las ideas y la realidad./ El para qué de lo bello./ Necesidad natural, necesidad racional./ Necesidad por jugar, arte./ Arte no es completamente verdadero para la naturaleza./ Schelling: solo lo eterno es bello y verdadero./ Hegel: lo bello es la apariencia sensoria de la idea./ Conducen a que el arte visual es alegoría y la poesía es didáctica./ Merck, dar forma poética a lo que es real./ En cada cosa individual la naturaleza queda corta en sus intenciones./ Los artistas deben volver a las intenciones de la naturaleza y sobrepasarla./ La creación artística no es lo real sino lo posible./ El fenómeno sensorio en la forma de la idea./ Estética del futuro: “una realidad sensorial que aparece como si fuera una idea”,

5. Extractos sobre arquitectura de Steiner, contemporáneos

Foro internacional en Dornach (16 a 23 de oct. 1994), tema: “arquitectura como conversación”./ Presentación de “L’impulsion de R. Steiner en architecture” Ake Fant y otros./ « l’impulsion de R. Steiner en architecture », Ake Fant y otros : Estudio de la obra arquitectónica de R. Steiner y su relación con otros arquitectos./ Desarrollo del impulso steineriano según Rex Raab y Nikolaus Ruff./ The Alanus University of Arts./ Que observar y como observar en la propuesta arquitectónica antropozoica./ Presentación “Eloquent concrete from R. Steiner”, Rex Raab y otros./ "Eloquent concrete from Rudolf Steiner", Rex raab y otros: Las formas desde el movimiento./ Corrientes etéricas, como en la eurytmia./ Los dos domos y las superficies interiores del Goetheanum./ Formas solo para ser percibidas./ Después del incendio del 1er Goetheanum en 1921./ La unión de las artes en la arquitectura./ Equipo que construye el Goetheanum./ La escuela de los templos en el ambiente artístico, relaciones entre arquitectos y sus arquitecturas, incluida la obra de Steiner./ Steiner

conferencista influye en el ambiente artístico./ Relación forma- función, con Steiner cambia la perspectiva de la función al incluir en la función la naturaleza espiritual del ser humano./ Impacto del Goetheanum y edificios adyacentes, interés por la antroposofía./ El 2º Goetheanum, pionero en su tratamiento del concreto./ El Goetheanum entre el cielo y la tierra./ Las visitas de arquitectos modernos al Goetheanum./ Efectos./ Categoría del Goetheanum hoy y su descendencia./ Método sin manierismo

"Poesia és l'art de la paraula entenent per Art la Bellesa passada a través de l'home i per bellesa la revelació de l'essència per la forma. Forma vull dir l'empremta que en la matèria de les coses ha deixat el ritme creador. Però, consistint la creació en l'esforç diví a través del caos, en l'essència de l'esforç està el ritme, o sia alternació d'acció i repòs. Així el trobem en el moure's les onades en la mar, i en el petrificat oneig de les muntanyes; en la disposició de les branques, en el tronc i en l'obrir-se de les fulles; en els cristalls de les pedres precioses, i els membres de tot animal; en l'udol del vent i el de les bèsties, i en el plor de l'home"

Elogi de la Paraula , Joan Maragall

MMI
MMI
MMI